FICHE PÉDAGOGIQUE

À destination des enseignants du Primaire et du Secondaire

LE *BLUES*

Quelques pistes d'analyse d'une musique *blues* (1/2)

- Les éléments d'analyse proposés ci-dessous n'ont pas pour objectif d'être exhaustifs mais constituent des clés pour l'étude tant historique, sociale, littéraire et musicale de la musique *blues*.

Origine, naissance et contexte	Le *blues* naît à la fin du XIXe siècle, dans le sud-est des États-Unis (dans le Mississipi principalement), de la complexification des chants de travail pratiqués par les Afro-américains dans les champs de cotons.
Tempo	Lent voire modéré
Rythme	Le *blues* se définit par une mesure binaire à 4/4, par l'utilisation fréquente du rythme de *shuffle* (les croches sont écrites en binaire [c'est-à-dire que la division du temps se fait par deux] mais sont lues en ternaire [c'est-à-dire que la division du temps de fait par trois]).
Harmonie / Mode	L'harmonie du *blues* repose sur une grille d'accords de 8, 12 (le plus souvent) ou 16 mesures. Les accords enchaînés se fondent sur les degrés forts de la tonalité majeure : dominante (I) – sous-dominante –IV) – dominante. I _ _ _ IV _ V _ V _ I _ Exemple de grille de *blues* de 12 mesures La gamme *blues* (gamme pentatonique mineure qui comprend une note supplémentaire= et les « *blue notes* » (la quinte diminuée et la septième mineure) sont caractéristiques de cette esthétique.
Timbre	L'effectif caractéristique du *blues* se compose d'une section mélodique, d'une section rythmique et d'une section harmonique. La section mélodique comprend principalement des instruments à vent (trompette, saxophone, harmonica, voix, ..). La section rythmique se structure autour de la batterie. Le clavier et la guitare peuvent renforcer la section rythmique mais intègrent aussi la section harmonique de l'œuvre, d'ores et déjà dessinée par la ligne de basse (jouée à la contrebasse ou à la guitare basse le plus souvent). Les musiciens de *blues* prêtent une attention particulière au travail sur le son. La voix tend par exemple fréquemment à imiter le timbre instrumental. Les instrumentistes usent d'effets tels que le *vibrato* ou la pédale *wah-wah* sur les instruments à cordes, la sourdine sur les cuivres, …
Structure	Le blues se structure le plus souvent autour du schéma : A-A-B
Texte / Caractère	Le terme « *blues* » renvoie à l'expression « *blue devils* » qui se traduit en français par « diables bleus » et qui signifie « idées noires ». Les textes de *blues* sont l'expression de la détresse humaine, d'où l'expression courante « avoir le *blues* ».
Évolution	Le *blues* donnera naissance à la plupart des esthétiques de musiques actuelles, notamment au *jazz*, au *rhythm'n blues*, au *rock*, …
Sphère géographique	Le *blues* est représentatif de l'Amérique du Nord, du delta du Mississipi en particulier.

Exploitation pédagogique au sein de l'enseignement de l' « HISTOIRE DES ARTS »

- Les esthétiques des musiques actuelles s'articulent parfaitement avec un enseignement transdisciplinaire tel que celui de l'histoire des arts. La naissance, l'émergence et l'évolution d'un courant stylistique est systématiquement lié au contexte historique, social, artistique et musical particulier d'une aire géographique définie.

<table>
<tr><th>Disciplines d'enseignements</th><th>Niveaux</th><th>Références aux programmes d'enseignements scolaires</th></tr>
<tr><td>Éducation musicale / musique</td><td rowspan="4">Ecole Primaire : cycle 3</td><td rowspan="6">Période historique : « le XXe siècle et notre époque »

Grands domaines artistiques :
- « les arts du son »
- « les arts du spectacle vivant »
- « les arts du langage »

Thématiques :
- « Arts, créations, cultures » (niveau Collège)
- « Arts, ruptures, continuités » (niveau Collège)
- « Arts, sociétés, cultures » (niveau Lycée)
- « Arts, artistes, critiques, publics » (niveau Lycée)</td></tr>
<tr><td>Histoire</td></tr>
<tr><td>Éducation civique</td></tr>
<tr><td>Anglais</td><td>Collège : classe de troisième
Lycée : classe de terminale</td></tr>
<tr><td>Géographie</td><td></td></tr>
</table>

Propositions artistiques envisageables au sein de La Cartonnerie pour préparer ou prolonger l'étude des musiques actuelles en classe

Propositions artistiques	Niveau
Atelier « Découverte des musiques actuelles » : cet atelier vise à découvrir les principaux courants des musiques actuelles (blues, gospel, country, rock, pop, métal, musiques jamaïcaines, rap, électro,…) à travers une explication historique, des écoutes et des vidéos.	Collège Lycée
Concerts : chaque trimestre, la Cartonnerie propose une sélection de concerts avec un tarif préférentiel (5€ par élève - gratuit pour les accompagnateurs) pour les établissements scolaires. Les Carto Kidz – séances de concerts pour les écoles primaires les mardis après-midi) sont soutenus par des dossiers de présentation et des dossiers pédagogiques, tandis que les propositions de concerts à destination des établissements du secondaire sont associées au Carton à Musiques – la lettre d'information pédagogique qui intègre une présentation des artistes et des pistes d'exploitations pédagogiques.	École primaire Collège Lycée
Atelier « *Pop Song* » : cet atelier a pour but de faire connaître aux élèves l'univers de la *pop music* par l'écriture d'une chanson.	Collège Lycée
Visite de La Cartonnerie : à travers la visite complète du lieu, les élèves vont découvrir tous les aspects du projet de la Cartonnerie : diffusion, accompagnement, centre ressource, répétitions,…	Collège Lycée
Atelier de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) : le but de cet atelier est d'initier les élèves à la musique assistée par ordinateur par la pratique et la composition d'un morceau.	Collège Lycée
Atelier "Découvert du Son" : grâce à l'intervention de deux techniciens, les élèves vont pouvoir entrevoir le métier d'ingénieur du son. Partant de l'écoute d'un morceau préalablement enregistré, les élèves vont d'abord devoir retrouver les instruments présents. Puis à leur tour ils réaliseront leur propre mixage de l'enregistrement. Enfin, ils découvriront tous les effets auxquels recourent les techniciens son lors de concerts ou d'enregistrements (écho, gate…).	Collège Lycée

Bibliographie sélective :

- Les documents listés ci-dessous sont tous disponibles au Kiosque de La Cartonnerie qui comprend une médiathèque des musiques actuelles. Retrouvez la liste des ouvrages et périodiques consultables au Kiosque de la Cartonnerie sur le site http://base.reseaudocs.org/. Ils sont également empruntables, n'hésitez pas prendre contact avec Jean-Charles SIWIELA.
- Le Kiosque de La Cartonnerie est ouvert au public du mercredi au samedi de 14h à 19h (et jusque 21h30 les soirs de concert pour les personnes munies d'un billet pour la soirée.

I / OUVRAGES

ASSAYAS Michka, *Dictionnaire du rock : blues, country, folk, pop, reggae, rock indépendant, soul*

BEAUDOIN Philippe, *Jazz mode d'emploi*

BEAUDOIN Philippe, *Une chronologie du jazz*

CARLES Philippe, *Dictionnaire du jazz*

HODEIR André, *Jazzistiques*

HODEIR André, *Les monstres du jazz*

MALSON Lucien, *Des musiques de jazz*

TERCINET Alain, *West Coast Jazz*

Contacts

la Cartonnerie

84, Rue du Docteur Lemoine
51100 Reims
03 26 36 72 40

Cédric CHEMINAUD
(chargé de l'action culturelle à la Cartonnerie)

Courriel : prod@cartonnerie.fr

Jean-Charles SIWIELA
(responsable ressources à la Cartonnerie)

Courriel : kiosque@cartonnerie.fr

Florence COLAS-LENTIEZ
(professeur missionné pour le service éducatif de la Cartonnerie)

Courriel : florence-george.lentiez@ac-reims.fr

Téléphone : 06-10-80-97-33